

A
К 658

На правах рукописи

Копалова Ольга Сергеевна

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

22.00.06. – социология культуры, духовной жизни

А в т о р е ф е р а т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

Научная библиотека
Уральского
Государственного
Университета

Екатеринбург - 2001

Работа выполнена на кафедре социологии Уральского государственного профессионально-педагогического университета

Научный
руководитель

- заслуженный деятель науки РФ,
доктор философских наук,
профессор Г.Е. Зборовский

Официальные
оппоненты

- доктор социологических наук,
профессор В.Т. Шапко
- кандидат философских наук,
старший научный сотрудник
В.И. Волков

Ведущее учреждение

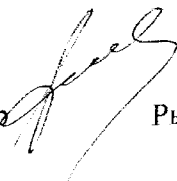
- Уральский государственный техниче-
ский университет

Защита состоится " 26 " июня 2001 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.286.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора социологических наук в Уральском государственном университете им. А.М. Горького по адресу: 620083, г. Екатеринбург, К-83, пр. Ленина, 51, комн. 248.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уральского государственного университета им. А.М. Горького.

Автореферат разослан " 23 " мая 2001 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор социологических наук, профессор

Рыбцова Л.Л.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предметом настоящего исследования является взаимодействие социальных общностей в театре как социокультурном институте. Его функционирование тесно связано с деятельностью политических, экономических и культурных институтов, формирующих социальную среду, в которой театр осуществляет свою деятельность.

Серьезные преобразования, произошедшие в политической и экономической сферах российского общества, не могли не сказаться на сфере культуры. Важной особенностью существования ее институтов в настоящий момент является функционирование в условиях развития рыночных отношений. Произведения культуры становятся предметом купли-продажи, а существование ее творцов связано со спросом на их продукцию на рынке. Современная ситуация принципиально отличается от положения дел в советское время, она характеризуется тенденцией к децентрализации управления культурой, углублением многообразия и состязательности в развитии различных ее направлений, подключением коммерческих механизмов. Все это имеет не только положительные, но и отрицательные последствия.

В новых условиях изменились и театр, и зритель. Исследования показали, что среди населения достаточно много людей отвергают серьезные духовные ценности, для них характерны общественная пассивность и отсутствие ответственности. Культурные потребности отошли на второй план, большинство населения озабочено проблемой выживания, преобладают домашние, пассивные формы проведения свободного времени. Преодоление существующих ныне острых противоречий в духовной жизни страны требует мобилизации всех внутренних сил общества, максимального использования самых разных факторов, влияющих на развитие личности. Одним из сильнейших в этом ряду является искусство. Но сейчас общение с театральным искусством становится более поверхностным, чем в советскую эпоху, ослабевают его развивающая и усиливается развлекательно-релаксационная роль. Если раньше театр был лидером общественной мысли, то сегодня для публики первостепенное значение имеет театр как место отдыха.

До начала перестройки существовали только государственные стационарные театры, строго определялись репертуар, количество

премьер, спектаклей для детей, по произведениям классиков русской литературы и т.д. В настоящее время существуют не только государственные, но и частные театры; решение о составе репертуара принимается коллективом театра. Появилась новая форма организации театрального дела – антреприза. Театр находится на самоокупаемости, дотации из бюджета не покрывают даже расходов на заработную плату. Работники театра получили большую свободу творчества и самовыражения, но утратили чувство стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

Изменение условий деятельности театра требует специального рассмотрения социального взаимодействия общностей в рамках этого социокультурного института, оценки эффективности выполняемых им функций. Отсутствие в отечественной социологической литературе последних лет материалов по этим вопросам делает актуальным рассмотрение современного положения театра. Для дальнейшего использования и углубления его социологического анализа представляется необходимым обратить особое внимание на институциональный подход. Он дает возможность:

- охарактеризовать театр как социокультурный институт;
- рассмотреть театр не в качестве изолированного и самодостаточного феномена, а в его связи с обществом в целом и конкретными социальными институтами;
- раскрыть роль внутри- и межинституциональных факторов, регулирующих деятельность театра;
- показать влияние социально-политических, экономических, культурных факторов на функционирование и изменение института театра;
- проанализировать особенности взаимодействия социальных общностей в рамках данного института;
- рассмотреть взаимосвязь элементов процесса культурной коммуникации с различными компонентами социальной макро- и микросреды.

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Для того чтобы мог реализоваться весь потенциал искусства, в том числе театрального, необходимо обеспечить соответствующие условия для распространения и освоения художественных ценностей, развития системы учреждений культуры. Последние должны способствовать формированию социально-эффективной структуры культурной деятельности населения, повышению качества его досуга. Для со-

вершенствования деятельности института театра, управления его развитием существенную роль играют социологические исследования.

Изучение проблем культуры и искусства имеет давние и глубокие традиции. Большое значение для нашей работы имели общетеоретические и социологические подходы к исследованию культуры и искусства, которые представлены в работах Ю.Р.Вишневского, Б.С.Ерасова, А.Ф.Еремеева, М.Е.Илле, Л.Г.Ионина, М.С.Кагана, А.С.Кармина, И.Ф.Кефели, Л.Н.Когана, В.А.Куценко, Ю.В.Перова, С.Н.Плотникова, И.Л.Савранского, А.Н.Семашко, К.Б.Соколова, Л.Н.Столовича, Ю.У.Фохт-Бабушкина, В.Т.Шапко и др.

При реализации институционального подхода мы обращались к работам Ю.П.Андреева, Т.Веблена, Г.Е.Зборовского, С.Г.Кирдиной, М.С.Комарова, Г.Б.Кораблевой, Н.М.Коржевской, Н.Б.Костиной, Н.Смелзера, С.С.Фролова, Я.Щепаньского и др. Концепции данных авторов раскрывают основные методологические принципы рассмотрения социальных институтов, их структуры, функций, типологии и могут быть применены к институциональному анализу театра.

В ходе исследования процессов коммуникации и взаимодействия, происходящих в театре, существенное значение для нас имели теории социального взаимодействия, социальной и культурной коммуникации, представленные в работах Г.М.Андреевой, М.Вебера, А.В.Дмитриева, Г.Зиммеля, В.П.Коньской, Р.Мертон, Ю.И.Мирошникова, А.Моля, Т.Парсонса, П.А.Сорокина, Ю.Хабермаса, Дж.Хоманса, Т.Шибутани и др.

Необходимо отметить, что исследования непосредственно в области театрального искусства имели место в России уже в прошлом веке, но более или менее систематическими они стали после революции 1917 года. В 20-ые годы регулярные исследования театра стали проводиться в театре РСФСР под руководством В. Мейерхольда и в Театре юного зрителя в Ленинграде. Полученные данные использовались для повышения эффективности работы со зрителем. С середины 20-х годов изучением зрителей стали заниматься научно-исследовательские учреждения и организации. Отличительной чертой первых исследований театра была их практическая направленность на изучение зрительского восприятия спектакля.

После долгого перерыва изучение функционирования искусства возродилось у нас в период общественной "оттепели" конца 50-х годов. Социологи ставили перед собой задачу определить виды искусства и произведения, интересующие те или иные категории населения,

выявить социально-демографические признаки, влияющие на отношение людей к культуре. На этом этапе развития социологии искусства удалось расчленить избранный объект исследования (взаимоотношения искусства и публики) на составные элементы и описать их.

В 70-ые годы исследователи обратились к построению социально-психологической типологии публики. К концу 70-х – началу 80-х годов стало постепенно расширяться поле исследовательской деятельности. Функционирование искусства рассматривалось в контексте происходящих социальных процессов, при этом исследователи обращались к таким темам, как искусство и образ жизни, социальная эффективность искусства и т.п.

При анализе специфики театрального искусства, его места в обществе, при описании взаимодействия публики, актеров, режиссеров, администрации театра, при характеристике современного положения театра, экономической стороны его деятельности мы опирались на работы А.Н.Алексеева, Е.В.Бавриной, В.И.Волкова, В.Н.Головановой, И.Гофмана, Г.Г.Дадамяна, В.А.Диановой, В.Н.Дмитриевского, Т.Е.Зудиловой, Ю.С.Калашникова, Т.А.Клявиной, И.Л.Куличкова, Г.Лебона, Е.А.Левшиной, А.Я.Рубинштейна, А.П.Свободина, К.С.Станиславского, Г.Д.Суворовой, Г.Тарда, Н.А.Хренова, С.П.Хршановской и др.

Для анализа состояния и перспектив развития сферы культуры и искусства Свердловской области использовались результаты исследования сферы культуры Большого Урала, проведенного коллективом Института экономики УрО РАН в 2000 году.

Работы, посвященные проблемам театра, публикуются в журналах “Литературное обозрение”, “Маркетинг в России и за рубежом”, “Общественные науки и современность”, “Социологический журнал”, “Социологические исследования”, “Театр”, “Театральная жизнь”. Они также стали предметом нашего внимания.

Названные выше источники дают определенную информацию о театре. Признавая большое значение работ упомянутых выше авторов, необходимо отметить, что фронт социологического изучения театра в настоящий момент значительно сократился. Исследования носят единичный характер, практически отсутствуют публикации по данному вопросу. В сложившихся условиях перехода современного российского общества к рыночным отношениям необходим специальный анализ социокультурного института театра и такой острой проблемы как взаимодействие социальных общностей в его рамках.

ЦЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ состоит в теоретико-методологическом и эмпирическом анализе взаимодействия социальных общностей в рамках социокультурного института театра.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Определить основные теоретико-методологические подходы к изучению взаимодействия социальных общностей в рамках социокультурного института театра.
2. Раскрыть содержание понятия «театр как социокультурный институт», выявить особенности развития театра в современной России, осуществить его содержательный и структурный анализ.
3. Охарактеризовать функции театра как социокультурного института.
4. Проанализировать взаимодействие социальных общностей в рамках социокультурного института театра на материалах конкретного социологического исследования.
5. Выявить специфику культурной коммуникации и взаимодействия, осуществляющегося между социальными общностями в театре.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ диссертационного исследования составили труды отечественных и зарубежных авторов в области социологии культуры и искусства, социологии театра, социологии личности, социологии коммуникаций, а также в области социальной психологии, философии, культурологии, искусствоведения, касающиеся данного вопроса. В работе использовались законодательные акты Российской Федерации в сфере культуры и театрального дела. Диссертант опирался на теории социальной коммуникации, социального взаимодействия, социальных общностей. Ведущее теоретическое значение в нашей работе имела методология институционального анализа.

ЭМПИРИЧЕСКОЙ БАЗОЙ РАБОТЫ послужили результаты конкретно-социологических исследований художественной жизни современного общества в 90-ые годы. Основной эмпирический материал был получен в ходе исследования, проведенного автором совместно с Центром Социальных Технологий «Оптима» под руководством Н.Н. Маликовой, по заказу Министерства культуры Свердловской области в ноябре 1998 года. С помощью выборочного метода было отобрано и опрошено 972 зрителя 10 государственных театральных и концертных организаций г.Екатеринбурга, г.Нижнего Тагила и г.Каменск-Уральского. Кроме того, был проведен опрос экспертов, представляющих директорский корпус (13 человек) 9 творческих коллективов города Екатеринбурга. Для сравнения результатов нашего исследова-

ния с ситуацией в других городах России использовались материалы исследований, проводившихся Ю. Фохт-Бабушкиным, Г. Дадамяном и др., посвященных изучению художественной жизни современного российского общества 90-х годов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В своей работе автор опирался как на общенаучные теоретические, так и на специальные качественные и количественные методы, используемые при проведении конкретно-социологических исследований: анализ документов, фокусированное интервью, анкетный опрос.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Положения диссертации, содержащие научную новизну и выносимые на защиту, определяются совокупностью поставленных исследовательских задач и состоят в следующем.

- В диссертации осуществлена попытка социологического (теоретического и эмпирического) анализа театра как социокультурного института, позволяющая раскрыть его содержание, структуру, функции, определить методологические подходы к исследованию данного феномена. Театр рассматривается как особым образом организованный социокультурный институт, представляющий собой устойчивую форму организации и регулирования взаимодействия между социальными общностями на основе сложившихся формальных и неформальных норм, правил, образцов поведения. Основной целью театра является производство и трансляция духовных ценностей, реализующиеся через эмоционально-художественную коммуникацию.

- Обоснована актуальность анализа социального взаимодействия общностей в рамках социокультурного института театра, обусловленная: институциональными трансформациями современного российского общества; дисфункциями в сфере культуры, требующей системного (институционального) регулирования; изменениями социальной роли театра в жизни личности и общества; сменой типов взаимодействия театра с другими социальными институтами - политическими, экономическими, образовательными, культурными; обретением им новых социальных функций в условиях становления социокультурных отношений нового типа.

- Выявлены особенности взаимодействия социальных общностей в рамках социокультурного института театра (зрителей, руководителей театров, художественного и артистического персонала, технических исполнителей) путем анализа его специфики и социальных

функций. Доказывается, что в этом взаимодействии представители общностей работников театра играют более активную роль, сознательно воздействуя на зрителей, последние же принимают пассивное участие в его процессе, опосредованно, косвенно влияя на создание спектакля. Показана конфликтная сторона взаимоотношений между художественным персоналом и администрацией, между актерами, между актером и режиссером.

- Институциональное взаимодействие общностей раскрывается и конкретизируется посредством анализа понятия «культурная коммуникация». Проанализировано, как в процессе коммуникативного взаимодействия общностей в социокультурном институте театра осуществляются воспроизводство и трансляция духовных ценностей, процессы социализации, индивидуализации и, вместе с тем, ценностно-нормативной дифференциации.

- В работе анализируются функции социокультурного института театра, реализующиеся через социальное взаимодействие. Наряду с выполнением универсальных функций, присущих всем социальным институтам, удовлетворяющим потребности общества в целом - регулятивной, интегративной, социального контроля, в работе выделяются и анализируются специфические функции театра: коммуникативная, развлекательная, познавательная, ценностно-нормативная, творческая, гедонистическая, социализации.

- Автор доказывает, что социокультурный институт театра, удовлетворяющий ряд социальных потребностей общества и определенных социальных групп, выполняющий важные социальные функции, нуждается в общественном регулировании, в поддержке со стороны государства, в разработке закона о театре, в формировании новой системы найма актеров, в разработке социальной политики, касающейся всех участников взаимодействия «театр – зритель».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Результаты, полученные в ходе исследования, были переданы в Министерство культуры Свердловской области. На основе этих результатов была проведена коллегия, где обсуждалось состояние зрительской аудитории государственных профессиональных театральных и концертных организаций Свердловской области, перспективы их развития, пути помощи учреждениям культуры области. Полученные данные могут служить основой для выработки государственной политики в отношении театров Свердловской области.

Результаты исследовательской работы могут быть использованы при подготовке лекций и практических занятий по курсам «социология культуры», «культурология», «социология личности» для студентов социологических факультетов и отделений.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные положения и выводы диссертационной работы были представлены на заседаниях кафедры социологии Уральского государственного профессионально-педагогического университета, в докладах на V научно-практической конференции молодых ученых и специалистов УГППУ (Екатеринбург, 1999 г.), на VI региональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов УГППУ (Екатеринбург, 2000 г.), в материалах Уральской школы молодых социологов (Екатеринбург, 1998 г.), межрегиональной научной конференции, посвященной памяти Л.Н. Когана (Екатеринбург, 1999 г.), во Всероссийской научно-методической конференции (Екатеринбург, 2000 г.), научно-практической конференции, посвященной 80-летию УГТУ-УПИ (Екатеринбург, 2000 г.), IV Всероссийской научной конференции, посвященной памяти Л.Н. Когана (Екатеринбург, 2001 г.). Основные идеи и положения диссертационного исследования нашли отражение в 8 публикациях автора.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ

Структура работы обусловлена решением основных задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы, содержащего 240 наименований. Содержание работы изложено на 146 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во "Введении" обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень ее разработанности, формулируются цель и задачи диссертации, раскрываются ее научная новизна и практическая значимость, дается представление о теоретико-методологических основаниях, эмпирической базе и основных методах исследования.

Первая глава "Театр как социокультурный институт" посвящена анализу понятия, признаков и функций социокультурного института театра, рассмотрению культурной коммуникации, а также взаимодействия социальных общностей в театре.

В параграфе 1 "Особенности социокультурного института театра" обосновывается правомерность и необходимость социологического подхода к анализу театрального искусства, специфика которого заключается в описании места театра в жизни общества, его социального предназначения, эффективности деятельности в конкретной историко-культурной ситуации. Доказывается правомерность институционального подхода к театру, который позволяет выявить специфику его социологического изучения, рассмотреть взаимосвязь с обществом в целом и его отдельными институтами, показать влияние социальной среды на функционирование и изменение института театра, проанализировать особенности взаимодействия социальных общностей в рамках данного института.

Театр рассматривается как социокультурный институт, в рамках которого осуществляется взаимодействие социальных общностей. Под социальным институтом в работе понимается устойчивая форма организации общественной жизни и совместной деятельности людей, включающая в себя совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средствами для осуществления социальных функций и ролей, управления и социального контроля за соблюдением норм и правил поведения.

В работе доказывается, что театр правомерно рассматривать как особый социокультурный институт, поскольку он обладает всеми признаками социального института, а его деятельность направлена на духовное производство, создание ценностей и идей, осуществление преемственности культуры в обществе. Театр - это особым образом организованный социокультурный институт, представляющий собой устойчивую форму организации и регулирования взаимодействия между социальными общностями на основе сложившихся формальных и неформальных норм, правил, образцов поведения, основной целью которого является производство и трансляция духовных ценностей, реализующихся посредством эмоционально-художественной коммуникации.

Театр как социокультурный институт выполняет ряд функций, среди которых выделяются явные и латентные. В качестве явных функций театра, которые он осуществляет непосредственно и целенаправленно, можно назвать коммуникативную, развлекательную, ценностно-нормативную, познавательную, творческую, гедонистическую, функцию социализации. Центральное место в этом ряду принадлежит эмоционально-художественной коммуникации.

Кроме того, театр косвенно, опосредованно, опираясь на перечисленные выше функции, выполняет ряд универсальных функций, присущих всем социальным институтам и удовлетворяющих потребности общества в целом: регулятивную, интегративную, социального контроля. Мы можем фиксировать также проявление дисфункций в деятельности социокультурного института театра, когда функции, непосредственно ему присущие, подменяются другими, например, театры зарабатывают деньги, сдавая помещения в аренду, отдавая свои площади под магазины и выставки.

Специфика театра заключается не только в содержании его функций, но и в способах их реализации. Все функции театра осуществляются через воздействие на зрителя системы художественных образов.

В работе раскрываются условия функционирования театра в советское время, а также особенности его существования в современной России. До проведения театрального эксперимента в конце восьмидесятых годов было характерно существование только государственных театров, централизованное управление и финансирование, контроль за репертуаром, в основном хорошая материально-техническая база, гарантии для артистов, фиксированные цены на билеты и т.д.

Функционирование театра как социокультурного института в современной России имеет свои особенности. Произведения культуры становятся товаром, используется гибкая система цен на билеты, театр получил право решать вопросы репертуарной и эксплуатационной политики, организации режима работы. Творческие коллективы приобрели гораздо больше прав и в области финансовой деятельности, ценообразования, распоряжения своими доходами, формирования профессионального состава работников, оплаты и стимулирования их труда, развития творческо-производственной и социальной сферы. Театры получили возможность привлекать внебюджетные источники финансирования. Появились новые муниципальные и частные театры, антрепризы, что свидетельствует о децентрализации и демократизации театрального дела. Но в то же время театр столкнулся с рядом серьезных проблем:

- изначальная убыточность деятельности учреждений искусства при отсутствии достаточного финансирования может привести к закрытию многих театров;
- постоянное изменение правового поля, отсутствие закона о театре ставят его в условия неопределенности и нестабильности;

- не существует четко проработанной системы найма актеров на контрактной основе; при очень низкой заработной плате работники театра лишены элементарных социальных гарантий;
- театры имеют слабую материально-техническую базу, здания многих театров нуждаются в капитальном ремонте;
- снижается общее число спектаклей, уменьшаются границы деятельности театров, суживается география их гастролей;
- отсутствует четко выработанная государственная политика в отношении театра.

Деятельность театра социально опосредована, он включен в систему всех существующих в обществе социальных институтов. Театр активно взаимодействует с ними и в своих проявлениях обусловлен общесоциальными закономерностями. Функционирование театра напрямую связано с деятельностью институтов культуры, рынка, образования, семьи и др. Но наиболее тесно он связан с институтом государства. Такая взаимосвязь появилась после того, как театры, зависящие от частника-антрепренера, сменились стационарными театрами.

Театральное творчество в советской России до 1986 года подчинялось партийно-идеологическому диктату и регламентации всей производственно-хозяйственной деятельности со стороны государства. Сегодня уменьшается зависимость от государства, появляются различные формы театров, возникают новые профессии, что требует введения новых специализаций в профессиональных учебных заведениях. Меняются экономические основы распределения рабочих мест и т.д.

В параграфе 2 «Специфика социального взаимодействия театра и зрителя» раскрываются особенности культурной коммуникации и взаимодействия социальных общностей в театре.

Социальное взаимодействие, реализующееся в театре, мы раскрываем через понятия «коммуникация» и «культурная коммуникация», поскольку коммуникация является одним из способов социального взаимодействия. Под социальной коммуникацией мы понимаем социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения при помощи различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.).

В социокультурном институте театра реализуется кратковременная, официальная, управляемая и эффективная коммуникация, способствующая эмоционально-психологической интеграции членов социальных общностей работников театра и зрителей. Коммуникация,

осуществляющаяся в театре, относится к культурной коммуникации, так как в театре происходит обмен культурной информацией.

В системе «театр – зритель» выделяется субъект духовного производства, создатель ценностей духовной культуры (коммуникатор) – актеры, режиссёры, драматурги, художественный персонал, технические исполнители. Кроме того, выделяются потребители ценностей культуры – это зрители, слушатели, имеющие определенные духовные потребности, одновременно участвующие в духовном производстве.

Театр сформировался как коммуникативная система, использующая сложные коммуникативные средства. Язык театра включает в себя языки всех других видов искусств и содержит, кроме того, круг собственных знаков, связанных с живым действием, происходящим на сцене. Художественное восприятие спектакля предполагает понимание единства содержания, заложенного в драматургическом материале, и эстетической формы спектакля, которой зрители традиционно уделяют гораздо меньше внимания. Любая односторонность ориентаций нарушает целостность восприятия сценического действия.

В процессе культурной коммуникации в театре происходит непосредственное, преходящее, формальное и неформальное институционализированное взаимодействие социальных общностей. Оно реализуется в нескольких социальных пространствах: на сцене, в зрительном зале, в театре в целом. Сущность взаимодействия заключается во взаимном влиянии сторон друг на друга. Во взаимодействии «театр – зритель» театр оказывает сознательное воздействие на зрителя, пытаясь повлиять на его мысли, чувства, поведение. Зритель же занимает менее активную позицию, он ориентирован на восприятие.

Общности работников театра и зрителей отличаются друг от друга условиями своего существования и основными характеристиками. Так, работники театра составляют продолжительно существующие, групповые, формальные, институализированные, официальные общности, в то время как зрители представляют собой кратковременные, массовые, неформальные, неинституализированные общности.

В работе были проанализированы противоречия и причины непонимания, возникающего между различными социальными общностями в театре. Есть определенные сложности во взаимодействии таких общностей как зрители и актеры, зрители и режиссеры, поскольку зрители зачастую не могут в должной мере оценить весь смысл предложенного им произведения культуры. Их оценки часто поверхност-

ны. Это вызывает негативную реакцию создателей спектакля по отношению к публике.

Несмотря на то, что цель театра понимается одинаково представителями всех общностей, администрация и художественный персонал выбирают для ее реализации различные способы. Так, для директорского корпуса и администрации важны, прежде всего, экономические механизмы, а для режиссеров и актеров на первое место выходит художественная сторона. Это вызывает некоторые проблемы и несогласованность в их взаимодействии. Кроме того, сама природа театра порождает постоянные внутренние конфликты между актерами, ими и режиссером. Распределение ролей, занятость в репертуаре часто оставляет кого-то неудовлетворенным, поэтому отношения в труппе, как правило, сложны.

Взаимодействие рассмотренных выше общностей осуществляется в определенной культурной среде. Каждая из социальных общностей, участвующих во взаимодействии театра и зрителя, подвержена влиянию ряда внешних и внутренних факторов, действие которых во многом определяет степень активности, устойчивости и эффективности указанного взаимодействия.

Во второй главе «Институциональные аспекты взаимодействия театра и зрителя» анализируются внутриинституциональные и межинституциональные аспекты взаимодействия социальных общностей в театре, раскрываются факторы, влияющие на данное взаимодействие.

В параграфе 1 «Межинституциональные аспекты взаимодействия театра и зрителя» показано влияние на деятельность театра других социальных институтов.

Театр включен в систему социальных институтов. Его деятельность зависит от институтов в сфере политики, экономики, образования и т.д. Наибольшее влияние на театр оказывает государство.

Институт государства определяет законодательную базу, регулирующую деятельность театра, его функции, форму собственности, права работников и т.д. В настоящее время, когда закон о театре все еще не принят, это вызывает много сложностей и вносит неопределенность в работу актеров, режиссеров и администрации.

Социально-политические институты общества определяют социальное самочувствие населения. Серьезные социальные и политические проблемы в обществе сказываются на возможностях посещения театральных и концертных организаций, а также на потребностях в

искусстве в целом. С одной стороны, в современных сложных условиях людям требуется некая отдушина, в театре они могут отвлечься от действительности, отдохнуть и получить удовольствие. С другой стороны, экономические и социально-политические проблемы отодвигают удовлетворение культурных потребностей на второй план.

Состояние экономических институтов общества обуславливает платежеспособность зрителей, а также способность финансирования театров из федерального, областного и муниципального бюджетов, что влияет на размер заработной платы работников театра, качество костюмов и декораций, состояние здания, возможность приглашения профессионалов и многое другое.

Кроме того, деятельность каждого конкретного театра зависит от источников финансирования (федеральный, областной или муниципальный бюджет, самофинансирование, спонсоры), которые определяют размеры и регулярность выплаты заработной платы, возможность обновления декораций и костюмов, цены на билеты и т.д.

Образовательные институты обеспечивают определенный профессиональный уровень выпускников театральных, музыкальных и других учебных заведений (актеров, режиссеров, художников, театральных менеджеров и др.), который, хоть и косвенно, но влияет на эффективность управления театром, успех труппы в целом. Особенно важна подготовка актеров, т.к. именно их деятельность больше всего заметна зрителям, и успех театра в целом во многом зависит от профессионального уровня труппы. В современных условиях повышается значимость такой специальности, как театральный менеджер, который способен привлечь публику в театр.

Результаты проведенного исследования позволили сделать выводы относительно сегодняшней аудитории театральных и концертных организаций. Исследование показало, что положение театров и концертных организаций в г. Екатеринбурге и Свердловской области, несмотря на трудности, достаточно удовлетворительное. Театральные и концертные организации были проранжированы по степени популярности, анализировались основные факторы их успеха.

Результаты социологических исследований, наблюдения экспертов-практиков (директоров и заместителей директоров ряда театральных и концертных организаций г.Екатеринбурга) подтверждают, что за последние два года произошла стабилизация аудитории учреждений культуры и искусства, более того, в некоторых из них обнаруживается тенденция к её росту.

Оценивая перспективы дальнейшего развития учреждений культуры и искусства, зрители высказали более оптимистичные прогнозы, чем директора и представители администрации театра. Большая часть зрителей выражает уверенность, что, хотя и не скоро, но ситуация постепенно улучшится. Треть зрителей видит позитивные перемены уже сейчас. Прогнозы экспертов-практиков менее оптимистичны. Только 30% считают, что положение их коллективов может улучшиться.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успех творческих организаций, импульсом зрительской активности является эффективная, грамотная реклама, которая воспринимается зрителями как внешний фактор, определяющий успех взаимодействия. В оценке объема и качества рекламы учреждений культуры и искусства население (областного центра и особенно других городов), а также эксперты-практики единодушны: она оставляет желать лучшего.

Наиболее часто используемыми каналами получения горожанами соответствующей рекламной информации выступают беседы с друзьями, знакомыми, волонтерская деятельность, реклама на ТВ, стенды, щиты, афиши, выставленные на улицах города.

Существуют определенные различия в приоритетных направлениях получения информации в зависимости от места расположения театра. Так, например, в г. Екатеринбурге большое значение имеет такой канал распространения информации, как листовки в транспорте, его используют 44 % респондентов, в то время как в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском такой рекламой пользуются только 6 %.

Имеют место различия и в интенсивности использования того или иного канала рекламы в зависимости от категории зрительской аудитории. Так, если случайная и эпизодическая аудитория формируется главным образом за счет телевизионной рекламы и информационных передач по ТВ (46% и 44% соответственно), то у постоянной аудитории этот источник находится лишь на третьем месте. Основным источником рекламы для этой категории зрителей являются рекламные стенды и афиши на улицах, а также общение с друзьями и знакомыми. Хочется обратить внимание на значимость стендовой рекламы для всех групп посетителей. Можно предположить, что размещение сводных рекламных афиш театральных и концертных организаций в самых людных местах с хорошим пространственным обзором могло бы во многом способствовать повышению интереса к ним со стороны горожан.

В целом мы можем сказать, что среди межинституциональных факторов, определяющих процесс взаимодействия театра и зрителя, наибольшее влияние на эффективность деятельности театра, как показывает исследование, имеют экономические и социально-политические институты, обуславливающие особенности культурной среды, в которой взаимодействуют социальные общности.

В параграфе 2 «Внутриинституциональные аспекты взаимодействия театра и зрителя» анализируются: интересы и потребности зрителей в театральном искусстве; мотивы посещения театров; потребности работников театра; мотивы их деятельности; внутренняя организация театра (взаимодействие различных отделов, социально-психологический климат в коллективе, система распространения билетов, использование различных методов по работе со зрителями); взаимодействие с другими театрами и т.д.

Проведенное исследование позволило выделить структуру аудитории государственных театральных и концертных организаций Свердловской области, основываясь на субъективных оценках самих посетителей. В структуре зрительской (слушательской) аудитории, в зависимости от степени вовлеченности в культурную деятельность, включенности в аудиторию, было выделено три категории зрителей: постоянные, эпизодические и случайные.

Был рассчитан индекс устойчивости аудитории по формуле средней арифметической взвешенной. Самую постоянную аудиторию имеет Свердловская Государственная Филармония.

Активную часть аудитории (постоянных посетителей) представляют чаще женщины, люди в возрасте от 40 до 60 лет, имеющие высшее образование, средне обеспеченные, по роду занятий, главным образом, специалисты. Среднестатистический случайный посетитель, как правило, мужчина, человек с неполным средним, а также средним профессиональным образованием; малообеспеченный, по роду деятельности рабочий, военный, безработный.

Мы попытались проранжировать аудитории различных творческих организаций по степени их активности в потреблении ценностей культуры и искусства. При этом основными показателями активности выступали: информированность о существующих в городе учреждениях исполнительского искусства, посещаемость ими этих коллективов. По результатам исследования наибольшая активность характерна для зрителей Детской филармонии, Театра драмы, Театра оперы и балета, Государственной филармонии. Больше всего информированы о

театральных и концертных организациях города зрители Государственной филармонии, Театра драмы, Театра оперы и балета, Оркестра народных инструментов. Итоговый ранг показывает, что наибольшей зрительской активностью отличаются посетители Филармонии, Театра Драмы и Детской Филармонии. Своеобразной «культурной элитой» является аудитория Свердловской Государственной Филармонии: она занимает лидирующие позиции и по уровню информированности, и по посещаемости.

Несмотря на достаточно высокий интерес к театральному искусству, существуют факторы, препятствующие более активному посещению учреждений культуры. В качестве прямой детерминанты выступает уровень дохода той или иной группы посетителей, а в качестве опосредованных (вторичных) детерминант – возраст и социальный статус потенциальных посетителей. Так, наиболее нереализованными в посещении театров и концертных организаций остаются потребности малообеспеченных групп, а из них, в свою очередь, таких как безработные, учащаяся (студенческая) молодежь, пенсионеры.

Для выяснения интересов и потребностей зрителей им было предложено оценить значимость различных компонентов спектакля: сюжет, игра актеров, постановка и др. Анализ результатов показал, что наибольшее значение для зрителей имеет такой компонент театрального спектакля, как исполнительское мастерство актеров, затем сюжет, музыка, режиссура, меньшее значение имеют декорации и костюмы.

Анализ репертуаров перечисленных коллективов показывает, что они отличаются динамизмом (сравнительно высокая доля новых постановок), ориентированностью на различные сегменты зрительской аудитории (подготовленной и не подготовленной, детской, юношеской, взрослой и т.д.). Вместе с тем в адрес некоторых театров и концертных организаций достаточно определенно высказано пожелание зрителей провести работу по изменению репертуара.

Исходя из рассмотренных ранее социально-демографических и социокультурных характеристик аудитории творческих организаций, а также, основываясь на изучении сложившихся у них стереотипов восприятия произведений театральных и музыкальных жанров, можно сделать вывод о том, что сегодняшняя театральная публика, в отличие от концертной, в большей степени интересующейся классикой, ориентирована на восприятие «зрелищных», развлекательных спектаклей, прослушивание популярных, «узнаваемых» музыкальных произведе-

ний, нежели на элитарное искусство, экспериментальные стили и формы.

Люди искусства склонны обвинять публику в неразвитости вкусов и стремлении к развлечению, но в тоже время сами театры активно поддерживают эту тенденцию, так как ради выживания они вынуждены любыми путями стремиться к коммерческому успеху. Это подтверждает и анализ репертуара Екатеринбургского Театра драмы (репертуар Театра драмы был взят для примера, т.к. как драматический театр в любом городе обычно является лидером художественной жизни). В его структуре большое место занимает комедия. Из 29 спектаклей, составляющих совокупный годовой репертуар Театра драмы в 2000-м году, 16 спектаклей относились к комедийному жанру. Налицо отчетливая тенденция преимущественной эксплуатации комедийной части репертуара.

При анализе работы театров со зрителями мы убедились, что большая часть театров пытается использовать зарубежный опыт. Почти половина экспертов получили специальную подготовку в области менеджмента, маркетинга и рекламы в Москве или за рубежом. Пять человек обучались в США, Голландии и Австрии. Большинство имеют высшее театральное, педагогическое или экономическое образование.

Таким образом, представленные по итогам данного исследования материалы позволяют определить перспективные направления взаимодействия: «Театр – Зритель», «Концертная организация – Слушатель», касающиеся повышения эффективности рекламы и дополнительной работы со зрителем, и выработать управленческие решения, способствующие оптимизации этого процесса.

В **«Заключении»** подводятся основные итоги исследования и определяются перспективы дальнейшего изучения проблемы. Необходимыми, по нашему мнению, являются исследования взаимоотношений, складывающихся между профессиональными стационарными и частными театрами, а также их с другими институтами культуры. Но главным для театра сегодня является активизация его взаимодействия со зрителем.

Основное содержание работы нашло отражение в следующих публикациях:

1. Взаимодействие актеров и зрителей во время спектакля // Уральская школа молодых социологов. Сб. тезисов научных работ студентов и аспирантов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. – С. 65-67.

2. Роль рекламы во взаимодействии театра и зрителя // Проблемы общественного развития в зеркале социологии и экономики. Тезисы докладов межрегиональной научной конференции. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. – С. 135-136.
3. Посещаемость театральных и концертных организаций // Инновационные технологии в педагогике и на производстве. Тезисы докладов V научно- практической конференции молодых ученых и специалистов Уральского государственного профессионально-педагогического университета. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. – С. 146-147.
4. Функции театра как социального института // Инновационные технологии в педагогике и на производстве. Тезисы докладов VI региональной научно- практической конференции молодых ученых и специалистов, 25-26 апр. 2000г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – С. 133-134.
5. Театр как социальный институт // Проблемы общественного развития в зеркале социологии и экономики. Тезисы докладов III межрегиональной научной конференции. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – С. 110-112.
6. Театр как социальный институт // Университетское образование специалистов – потребность современного производства: Материалы Всероссийской научно-методической конференции. - Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного университета путей сообщения, 2000.- С. 134-135.
7. Основные факторы, определяющие взаимодействие театра и зрителя // Возрождение России: общество-образование-культура-молодежь. Вып.2. – Екатеринбург, 2000. – С. 65-68.
8. Взаимодействие социальных общностей в театре // Проблемы общественного развития в зеркале социологии и экономики. Тезисы докладов IV Всероссийской научной конференции и статьи. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. – С. 170-172.

Подписано в печать 22.05.2001. Формат 60х84/16. Бумага для множ. аппаратов. Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,24. Тираж 100 экз. Заказ № 282
Уральский государственный университет. 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Отпечатано на ризографе Уральского государственного профессионально-педагогического университета. 620012, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.